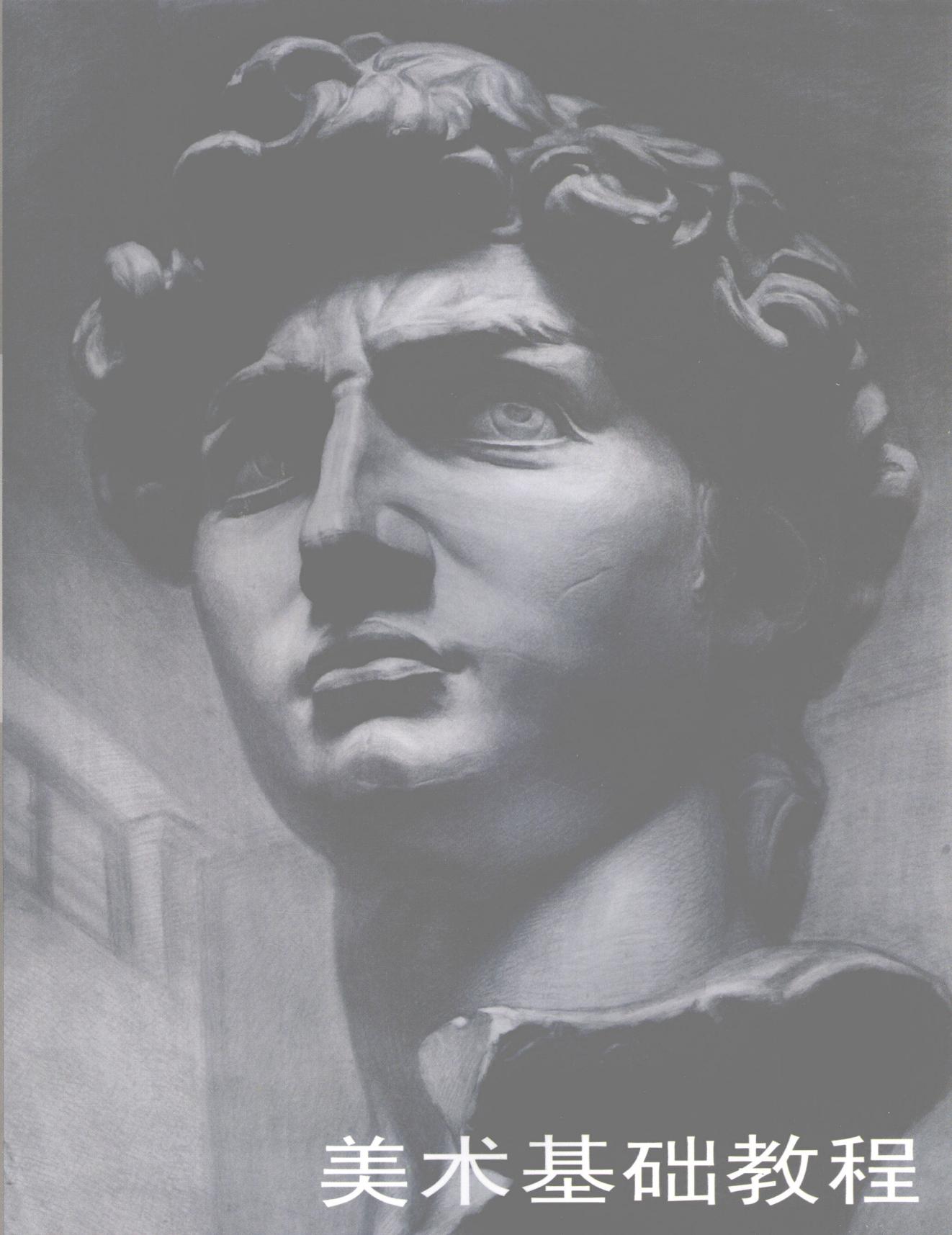

MEISHU JICHU JIAOCHENG

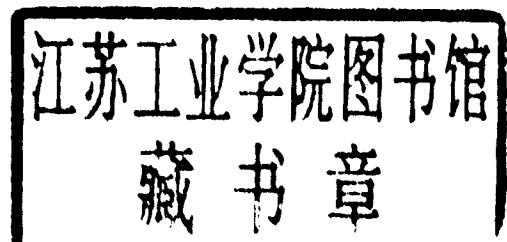
美术基础教程

主编 司 南

中国石油大学出版社

美术基础教程

主编：司 南

中国石油大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术基础教程/司南主编. —东营: 中国石油大学出版社, 2007. 6

ISBN 978-7-5636-2421-8

I . 美… II . 司… III . ①素描—技法(美术)—教材
②水粉画—技法(美术)—教材 IV . J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 088210 号

书 名: 美术基础教程
主 编: 司 南

责任编辑: 鄢云飞

篆 刻: 尹怀波

封面设计: 司 南

出版者: 中国石油大学出版社(山东 东营, 邮编 257061)

网 址: <http://www.uppbook.com.cn>

电子信箱: sanbians@mail.hdpu.edu.cn

印 刷 者: 青岛星球印刷有限公司

发 行 者: 中国石油大学出版社(电话 0546-8391809)

开 本: 210×285 **印 张:** 6 **字 数:** 150 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

印 数: 1—2 100 册

定 价: 39.00 元

编委会名单

主任：王连生

副主任：尹怀波 司 南

委员：房勤华 代宝印 杨永昌

许红星 庞晓敏 刘民革

鲁世杰 王瑞丽 夏殿栋

编者名单

主编：司 南

编 者：房勤华 代宝印 杨永昌

许红星 庞晓敏 刘民革

鲁世杰 王瑞丽 夏殿栋

色彩是心灵的速写（代序）

从生命起源的角度来说，水是生命之源——没有水，就没有生命；就生命意义的延伸而言，光是生命之源——没有“光”，生命也就失去了她应有的“彩”；若从生命价值的内涵来看，惟有艺术才是生命之源——没有艺术，生命也就失去了“生”的内涵，也就暗淡了“息”的价值……

这，就像美术、美学和美。美术是创造美的技能和手段，美学是研究美的学问，惟有美——才真正承载了人们所有的期待……

我不善美工，但我渴望艺术的生命和生命的艺术，因为她永远承载着美；我不懂艺术，但我始终满怀生命的激情追寻着生命的价值，因为这就是我心目中的艺术；我更不谙色彩，但凭直觉，我想——色彩就是自然的素描、色彩就是心灵的速写！因为，这并不因为什么，就如自然界——水是颜料，光是画笔……

当拿到《美术基础教程》这部手稿尚未来得及欣赏审读时，“‘山东·东明’、‘实验·艺术’——是一株挺拔的绿树，是一颗初升的骄阳”这句话便跃然涌上了脑海，这是三年前国内几位知名艺术家对东明实验中学艺术教育的评价。而今，这株绿树已缀满艺术的果实，这颗骄阳也正放射着生命的异彩！

《美术基础教程》是实验中学美术教育探索的缩影，涵盖了教师们对绘画、对艺术、对教育、对人生的理解和认知。收入的部分习作，映印着他们在艺术教育殿堂跋涉的艰辛，更是他们汗水和心血的结晶！

艺术的探索与创造之路是艰辛而又漫长的，是引人入胜而又永无止境的。愿东明实验这颗骄阳更加娇艳鲜亮，放射出她独有的艺术之光；愿“实验·艺术”这朵奇葩更加娇艳，流溢出沁人心神的芳香；愿实验中学的师生们以此为新的起点，富有激情地创造出更加灿烂的文化、艺术与未来！

王连生
二〇〇七年五月

道之所存 篆刻 尹怀波

前　　言

根据日常教学工作中的实践和探索，我们编辑了这本《美术基础教程》，目的是在美术基础训练教学中给学生提供一个正确的导向，帮助他们顺利完成在美术基础训练阶段的摸索。

美术是个很宽泛的概念，泛指造型艺术。绘画、雕塑、建筑、服装、工艺美术等等都属于美术范畴。人们常说的绘画，只是美术诸多门类中的一种，“素描”和“色彩”，则是两种较基础的绘画形式。

素描是造型艺术的基础，素描训练的目的是为了不断提高造型能力。色彩训练则要求我们在素描的造型基础上掌握更具表现力的语言。素描和色彩的训练，都要求我们准确而又概括、生动而又深刻地表现对象。美术教学是一个完整的训练体系，它要求眼、脑、手同时得到锻炼，认识和技能同时得到提高，让学生同时学会观察和表现，而观察和表现的关键是整体。自然界任何物体都存在于一定的空间之内，相互联系相互制约，保持着对立的和谐，这就是整体。对于造型与色彩的分析和综合、深入形容和艺术的概括，都要正确认识和处理主观与客观、现象与本质、感性与理性、局部与整体等关系，整个作画过程都要在“整体的关系”中去观察、认识和表现对象。整体观察、整体表现是掌握形体塑造技巧的前提，是符合审美原则的表现方法的基础，是绘画训练的最基本的也是首先必须达到的要求。无论素描还是色彩训练，整体都是关键，没有了整体就没有了画面的完整性。初学者往往是看到什么画什么，画面的大部分问题，都是因为没有整体观察整体表现造成的。

任何造型艺术，形式美都是最重要的审美要素。作为造型艺术形式之一的绘画，形式美主要体现在构图、色彩、线条、笔触等方面。素描作为绘画艺术的基础，主要通过形体结构、比例、位置、运动、线条、明暗调子等造型因素体现形式美。而色彩画则将其形式美具体体现在色彩的分割和色彩本身诸多属性的对比与协调之中。

在日常训练中，不但要整体观察整体表现，还要运用多种训练手段，采取多种表现方法，把理论和实践结合起来。提高绘画能力的途径是多方面的，长期写生训练对培养写实的能力、深入准确地描绘能力是有效的，应作为绘画能力训练的重要手段予以重视。速写和小色稿练习、默写和摹写，以及构图练习对绘画能力和技能的全面提高都是十分有益的。绘画训练过程中，不但必须有正确科学的观察、认识思维方法，还要结合技能训练学习解剖、透视、素描、构图等方面的理论知识。只有在正确理论指导下的实践才能提高认识，才能使绘画技能得到不断地提高。

美术是视觉艺术，画面效果的说服力十分重要，在本书中，我们将基本的美术知识做了浓缩和概括，书的大部分篇幅用来展示一些优秀的素描和色彩习作，读者可以结合基本知识分析解读这些习作，以从中得到清晰准确的启发，帮助自己理解相关绘画规律，掌握绘画技巧，提高绘画水平。

本书编辑过程中，得到东明实验中学王连生书记等领导的大力支持，东明实验中学北京艺术培训基地的师生为本书提供了绘画作品，在此一并表示感谢。

因时间仓促，水平所限，书中难免有疏漏不足之处，恳请方家批评指正。

目录

MEISHU JICHIU JIAOCHENG

序

篆刻

前言

素描基础知识 1

色彩基础知识 5

素描习作范例 11

速写习作范例 59

色彩习作范例 67

美术基础教程

MEISHU JICHIU JIAOCHENG

素描基础知识

一、素描的涵义

素描是造型艺术的一种，泛指单色绘画。

依据表现内容的不同，素描可分为静物素描、人物素描、风景素描等；从作画时间和过程讲，素描可分为长期素描、短期素描、慢写、速写等。

学习素描的目的，是研究客观物象的形体结构，培养习作者的造型能力。造型能力是绘画艺术的基础。

二、素描的表现语言

素描作品，无论其内容及风格特点如何多样，均离不开线条和色调这两种基本表现语言。

1. 线条：从某一角度观察立体形象时，处于该形体外轮廓部位的体面由于透视的原因，会在视觉上减缩成一条较细的线，这就是我们平时所讲的“边缘线”或“外轮廓线”。其次，在形体面与面的转折或交界处，我们也常能感受到一条明显的线——结构线。

形体的外轮廓线和主要结构线是素描中线条语言的客观依据，素描线条的构成主要取决于形体的外轮廓线和主要结构线。在素描作品中，只用单线也能较正确地表现出形体的主要特征。

2. 色调：形体在一定光线照射下，其物体“固有色”的深浅、明暗变化、质感、空间等组成丰富的“黑、白、灰”色调层次，这些是素描中色调语言的客观依据。运用色调造型的表现语言比只用单线条能更全面、更深入地刻画物体的形、色、体、质及空间关系等特征，其效果也更接近于自然形象。作画过程中，作者要根据自己对形象的整体感受，注重主次对比和强弱虚实，以利表现的生动性。

在素描练习中，我们可以只用线条作画（结构素描），也可以只用色调表现（明暗调子素描），还可以把线条和色调结合起来表现形象。对于初学者，应当首先学会用线条表现形象，用线条画准物体轮廓，把握比例、透视关系，再用色调的深浅来表现形体的明暗变化。

三、培养科学的观察能力

素描能力的高低取决于三个方面：一是感觉能力，即形象思维能力；二是理论知识，包括直接和间接与绘画有关的各种知识和多方面的修养；三是作画技巧。在素描写生中，感觉能力受观察方法的制约，要掌握科学的观察方法，必须注意以下三点：

1. 整体的观察：从整体出发是科学观察方法的核心。在客观物象中，整体离不开局部，局部受整体的制约。看不出、画不准整体特征，局部特征再准确也会失去存在的意义。当然，局部特征失调也会影响整体形象，但是任何形象的根本特征首先来自于它的整体和全貌，局部特征只是处于从属地位。在观察时不仅要看到某一个局部，同时也要注意照顾到更多的局部，并对各个局部进行比较和鉴别，从而把握整体特征，在明确整体特征的前提下再回过头来观察局部，研究它在整体特征中所处的位置和所起的作用，并正确地加以表现，这就是“从整体着眼，从局部入手”的原则。

2. 联系的观察：在一个整体形象中，局部与局部之间是相互依存、有内在联系的。在观察物象时，我们不仅要从整体出发进行观察，还要运用联系的方法进行观察。

3. 本质的观察：本质决定表面现象。在素描中，形体结构是形象自然属性的本质特征，若缺乏对形象本质结构特征（包括其内在解剖关系）的起码认识，就很可能被某些表面现象和细节所迷惑，盲目照抄和拼凑形象，出现各种各样的错误。对形象本质特征的观察和理解，不仅是为了画准形象，也是提高审美能力和掌握艺术表现语言的需要。

四、构思与构图

构思和构图对一幅素描习作是非常重要的。

构思是当我们面对物象时，在头脑中思考怎样运用绘画方式对物象进行准确的表现。构图是画者依照头脑中的构思意图，初步设计、安排画面布局的过程。构思是构图的先导，是对整个绘画过程的安排把握和预测，而构图是构思过程中所要关注的一个环节。

在素描练习中，构思的内容包括以下几个方面：采用画幅的尺寸、大小，形象组合的样式的安排，对工具的选用和一些特殊手法的处理，对绘画角度的选择及绘制进展的预测，对表现内容的提炼筛选等。构图的安排要注重对比、均衡、节奏、韵律等关系，其表现为形体在画面上集中而不单调，稳定而有动势，饱满而不滞塞，活泼而不散乱，有主次，有远近，疏密相间，黑白有序等。

构思和构图能力是绘画过程中审美能力的体现，富有创造性的、独特的构思和构图是作品成功的基础。

五、透视

“透视”意即“透而视之”，其原理是设想在画者和景物之间竖立一块透明平面，景物形状通过聚向画者眼睛的锥形视线映现于透明平面上产生透视图形，使三维景物的形状落在二维平面上。其含义就是通过透明平面观察，研究透视图形的发生原理、变化规律和图形画法。我们对景写生时，就是将这假想中的透明平面上景物图形等比缩小画在画纸上。

透视状态不外两种，即平行透视和成角透视。

1. 平行透视：在 60° 视域内，立方体不论在什么位置，只要有一个面和画面保持平行，就和视点画面构成平行透视关系。

2. 成角透视：在 60° 视域内，若平视的立方体没有一个面平行画面，且仅有一条垂直边距离画面最近，那么这个立方体就和视点画面构成成角透视关系。

3. 平视和俯、仰视的区别：平视与俯、仰视的根本区别，在于画者中视线的朝向。中视线平行于地面是平视，中视线垂直或倾斜于地面是俯视和仰视。俯、仰视有正、斜之分。中视线垂直于地面，画面平行于地面的为正俯视或正仰视；中视线倾斜于地面，画面也倾斜于地面的为斜俯视和斜仰视。

在具体绘画过程中，要根据实际情况，认真研究物体的透视变化，只有真正理解物体的透视变化，才能准确地表现物体的结构。

六、素描的艺术处理

素描的艺术处理主要是指概括地表现形象。

在素描写生中，面对复杂、繁多的物象陈列组合，若不善于概括表现，就有可能钻到琐碎的局部中去，忽略了整体特征。应主动地从形体结构出发，掌握物象的本质特征，艺术地表现物象。

以少胜多，是艺术表现的一个原则，没有必要把任何细微的明暗差别都用调子表现出来，整体的或者大体明暗对比相对正确，素描形象会更加鲜明、生动。

为了表达形象的主要感受，突出某种艺术效果，在素描中，可以着重刻画突出形象特征的某些对比因素，而简化、忽略或者省去另外某些对比因素，这是艺术表现和艺术概括的另一个原则。

七、素描写生的要求及步骤

素描写生虽然门类繁多，但具体的要求大同小异：

1. 构图完整，造型准确，透视比例正确，能抓住物象的形象特征和动态特点，生动具体。
2. 结构严谨，形体感强，能较好表现形体结构与明暗间的转换关系。
3. 有深入塑造的能力，能深入刻画物象和表现物象。
4. 画面变化丰富，虚实疏密相间，有一定的艺术表现力。
5. 整体感强，画面造型浑然一体。

素描写生的步骤：

1. 构图：选择最能体现形象体感、神态、个性特征的作画方位，根据自己的绘画水平，思考在写生中需要解决的问题和努力的方向，预想构图效果。
2. 造型：造型阶段要注意各形体的空间透视关系，注意结构的变化和转折，要从整体出发，用笔概括而不潦草。画大体轮廓时，应着重寻找各主要转折点、端点的位置，以点带线，抓住结构关系。
3. 塑造：这一阶段的主要目的是表现对象的立体感、质感。
4. 调整：强主减次，虚实对比。强调写生整体效果的生动。

八、素描中常见的问题

素描教学中最为常见的问题有以下几方面：

1. 歪：主要指对形体结构及透视关系把握不住，把形画得歪歪扭扭，不符合形体本身的结构和透视关系。

遇到此类问题一定要首先调整观察方法，先观而后察，看形不看线，有的人通常是看线不看形或只是看形的边缘变化而不看形的大特征。还要认真比较，找出大小、长短的正确比例关系。要固定视点，观察形体时不要随意改变自己的位置，以免造成画面透视关系的混乱。总之，在绘画过程中一旦出现基本形不准时，就应该马上停下来，从对画面整体性把握的角度来认真思考，反复分析基本形大动态的变化，以及形体整体调子的轻重变化。

2. 花：是指画面所出现的许多黑白花斑，让人感觉形体的受光面与背光面异常凌乱，画面没有整体感。出现花的原因，主要是过于刻画局部而没有顾及到各局部的相互关联。铺调子的色度不够均匀，用线过于凌乱，也可以造成画面花的问题。

解决花的问题首先要有整体观念，要注意比较各部位的明暗关系。铺调子时用笔一定要均匀，不要留太多的白色空隙，在逐步加重调子的同时要注意与结构相结合。作画时必须避免盲目用线，线条一定要表现到形体、体现到结构的转折。

3. 腻：是指画面找不到明显的形体转折面，到处都磨得光光滑滑的，而且还没有色度变化。解决腻的办法是在作画的过程中该方的画硬一点，该圆的画软一点，亮部转折轻而准确，用笔用线得当，同时要正确处理画面“前、中、后”三度空间关系。

4. 木：是指画面过分夸张形体的转折面，物体好像是用由一块块的木头组成的，画面机械呆板，没有前后虚实及形体的变化。遇到这类问题，首先要放松心理，然后认真观察物体各部位的形体和明暗变化，画出各部位的不同之处，同时要注意各转折处的区别。

九、速写

速写是绘画训练中很重要的素质培养手段，其意义在于训练作者在最有限的时间内捕捉对象最重要的特征和传达作者的个人感受。速写应注意以下几个方面：

1. 科学观察：整体的、联系的、本质的观察方法，是画好速写的根本保证。任何整体都是由个体组成，同时个体又以不同的形态存在于统一的整体中，只有将个体在一个整体中有机地联系起来，找出前后主次关系，才能正确地表现物象。

2. 认识理解：无论画什么主体，都要认真研究主体的结构和运动规律，不要只看表面现象，只有理解本质，才能表现本质。

3. 以线为主：速写要求在较短时间内概括而生动地捕捉人物或其他事物的生动姿态，这一特性决定了以线为主的造型手段是速写的首选。

用线一般要注意线的质感、虚实和疏密。用刚线、实线表现质地坚硬的物体，用虚线、柔线表现质地较软的物体。线的疏密对比是处理画面艺术效果，表现形体的关键，画面应当做到线条组合疏密相间。线的疏密变化没有固定程式，应依据物象，从规律中把握，根据画面具体情况具体处理。

4. 明暗为辅：以线为主的速写要注意强调物象本身的组织结构，减弱由光线所引起的明暗变化。重点部位刻画用线宜准确肯定，根据画面需要可带少许擦抹，使体面结实，但如果调子涂得过多，反而会影响画面效果。

5. 科学训练：初学者一般应先从静态速写画起，要求是不求快而求好。先整体观察形象，把握动态特征，做到心中有数，然后由局部入手，局部画起。用肯定的、富有表现力的线条写生，先画大的外形，再逐步添加细部，尽量笔笔到位，以专注激动的心情，一气呵成。

速写能力的提高，靠的是长时期的刻苦训练，既要注重对优秀作品的观赏临摹，更要加强写生能力、形象记忆能力（默写能力）的培养，养成善于观察、细心描绘的习惯。

色彩基础知识

一、色彩的形成

对于色彩现象的成因以及色彩概念和原理的认识，应由光色谈起，因为光不仅是生命之源，也是色彩的起因。没有光线，色与形在我们视觉中就消失了。我们在绘画中运用的一切有关色彩的法则，都是自然规律的反映。一般来说，物体表面色彩的形成取决于三个方面：光源的照射、物体本身对色光的反射和吸收、环境与空间对物体色彩的影响。

光源色：由各种光源发出的光，不同长短、强弱、比例性质的光波形成了不同的色光，称为光源色。

固有色：一般物体本身不发光，固有色是光源色照射在物体上，经过物体的吸收与反射，反映到观察者视觉中的光色感觉，我们把这些本身不发光的色彩统称为固有色。

环境色：物体周围环境和空间的颜色称为环境色，环境色对物体背光部影响较大。

二、色彩的分类

1. 原色：在色彩学中，把颜料中的红、黄、青三色称为原色。这三种色加以适当混合后，可产生无数的色相。原色的纯度最高，颜色调配的次数越多，纯度越差，越失去它的单纯性和鲜明性。

2. 间色：由两种原色混合而成的颜色称为间色，也叫第二次色。例如， $\text{橙} = \text{红} + \text{黄}$ 、 $\text{绿} = \text{青} + \text{黄}$ 、 $\text{紫} = \text{红} + \text{青}$ ，这里的橙、绿、紫便是间色。两种原色加入的分量不同，产生的间色也不同。

原色和间色是最纯正的六种颜色，接近于光谱上标准色的程度，故称为标准色。

3. 复色：又称第三次色和再间色。任何复色均可找到三原色红、黄、青的成分，只不过其中某种原色多一些罢了。如果三原色不是等量相加的话，那么，就能够混合出更多的复色。

自然界的色彩是丰富多彩的，很少有极为单纯的颜色，所以在色彩写生中，复色的使用较多。观察和调配复色时，要首先确定它们的色彩倾向，要善于在生活中辨别变化细微的各种不同的复色。视觉对颜色的感受，以原色最强烈，间色较温和，复色最弱。所以当对画面色块配合感到过分刺激，不够调和时，复色能够起缓冲和协调的作用。

4. 补色：补色是人的视觉感受所呈现的一种视觉现象的生理反应。一种纯度较高的色彩相对应的相反成分会伴随着我们所注视的物体色彩而产生，以此减弱该物体的强烈色彩对视觉产生的刺激。例如，当你注视一朵鲜艳的红花时，你的视觉会在红花的边缘外的背景色彩中感受到一些绿色的成分；当你观察一杯鲜艳的橙色饮料时，你会发现在这个杯子的投影及边缘背景上有蓝紫色的成分。这就是我们所说的补色现象。它是人的视觉色彩平衡系统所产生的一种生理现象。如红与绿、青与橙、黄与紫均互为补色。

三、色彩的属性

1. 色相：指色彩的相貌和特征。如红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色的种类变化叫色相。

2. 明度：指色彩的明亮程度。颜色有深浅、明暗的变化。比如，深黄、中黄、淡黄、柠檬黄

等黄颜色在明度上就不一样。色彩的明度变化有许多种情况：不同色相之间存在明度的变化；在某种颜色中加入白色的多少不同，所产生的明暗也不相同；相同的颜色，因光线照射的强弱不同也会产生不同的明暗变化。

3. 纯度：指色彩的鲜艳程度，也叫饱和度。原色是纯度最高的色彩。颜色混合的次数越多，纯度越低；反之，纯度越高。

4. 冷暖：色彩的冷暖是人们对色彩的感觉，与色彩的实际温度并无直接关系。比如，当人们看到红、橙、黄等颜色时，就容易联想到火的燃烧、太阳的升起、热血、红花等，这些颜色往往令人在心理上产生一种温暖的感觉，所以被称为暖色；而蓝、青等颜色往往使人联想到冰雪、海洋、蓝天、白云等，给人以寒冷或凉爽的感觉，所以被称为冷色。

颜色的冷暖是相对的。例如深红和大红相比，虽然同属于暖色，但深红却比大红冷。在同一色相中，由于纯度、明度及光照不同，也会形成一定的冷暖差异。

四、色彩的对比与调和

1. 色彩对比：两种以上的色彩相比较，能比较出明显的差别，并产生比较作用，称为色彩对比。色彩对比可分为色相对比、明度对比、纯度对比、补色对比和冷暖对比。

2. 色彩调和：两种或两种以上的色彩合理搭配，产生统一和谐的效果，称为色彩调和。同类色的调和，是指相同色相中不同明度和纯度的色彩调和。同类色调和可以在明度、纯度的变化上形成强弱、高低的对比，以弥补同色调和的单调感。色相接近的某类色彩如红与橙、蓝与紫等的调和，称为类似色的调和。类似色的调和主要靠类似色之间的共同色来产生作用。对比色的调和，是指色相相对或色性相对的某类色彩的调和，如红与绿、黄与紫、蓝与橙的调和。可用区别面积大小，纯度对比或在对比色之间插入分割色（金、银、黑、白、灰等）的方法，达到对比中的和谐。

五、影响色彩的主要因素

任何色彩都应是在一定的环境中存在的，随着周围环境的改变，物体的颜色也会随之而变化。

1. 光源的影响：物体色彩形成的主要因素首先是“光”，可以说没有“光”就没有颜色。物体只有受到光的照射后才能呈现明暗与色彩，没有光就看不到颜色，因此，光线对于观察色彩和认识色彩是必不可少的条件。对物体颜色产生影响的光源因素有：光源的颜色和种类、光源的强弱、光源的距离、光源的冷暖、光源的方向等。

2. 环境色的影响：在一定环境下，周围物体的颜色相互影响所呈现的色彩称为环境色。它是决定物体色彩的又一重要因素。

环境色的影响有规律可循，如：光源越强，环境色反射就越强，物体间的距离越近，环境色影响就越明显；物体的质地越光滑，色彩越鲜艳，反映环境色的力度就越大，反之则减弱。另外，环境色对物体暗面与亮面的作用是不同的。亮面反映的主要是光源色，而暗面则主要反映的是环境色，环境色更加丰富了暗部色彩。

3. 物体材质的影响：物体本身的材料和质地不同，对周围环境色光的吸收和反射强度就不同，所表现出的颜色也就不同。

(1) 表面光滑的物体，如玻璃、抛光金属、电镀器皿或瓷器等，其最主要的特征是各个面都明显地反映着环境的影响，物体自身的“受光面”与“背光面”不易区分，色彩明暗变化起伏较大，“跳动性”较强。

(2) 表面粗糙的物体，如毛巾、泥沙、树皮、棉布等，由于表面凸凹不平，甚至形成许多孔洞，对光线的反射属漫反射。这类物体的视觉特征是：色彩明暗变化柔和、平缓，亮灰暗三个层次明显，亮部无高光，对环境色光的影响反映较弱，色彩变化呈现相对稳定性。

(3) 一般物体，物体的表面结构界于前两者之间，如石头、塑料、漆器、陶器、水果等，既有不同程度的规则反射的特征，又在某些方面近似于漫反射的效果，随着其表面光滑程度的不同，显示出极微妙的差异。

4. 空间透视的影响

(1) 近景物体：色彩明确，对比强烈，变化丰富，立体感强。

(2) 远景物体：色彩朦胧，含蓄统一，似有若无，近于平面。

(3) 中景物体：其色彩根据远近不同，分别向远景或近景靠近。

自然界中的色彩千变万化，其影响因素也多样而复杂，其他如人的心理、视觉状况等，都会影响到色彩的变化。

六、色彩感觉的培养

自然界任何物体都存在于一定的空间之内，相互联系、相互制约。色彩也是如此，任何有色物体也都存在于一定的空间之内，它们的色彩也必然与周围邻接的物体相互影响、相互制约，从而形成一定的关系，这就是色彩关系。它的变化规律就是固有色与条件色的对立统一规律。

理解和掌握色彩关系及其变化规律是至关重要的，它能使我们观察色彩的能力得到提高，表现出来的色彩更准确，同时也会使我们在色彩写生和创作中更主动，免于被动地模仿对象的颜色，而是按照客观对象在一定的条件下所形成的色彩关系进行描绘。

1. 单色练习：通过单色训练，我们可以充分认识颜色的各种特性，如色彩的纯度、明度、色相、冷暖及物体的塑造等。

2. 小色稿绘画练习：小色稿练习有利于捕捉转瞬即逝的色彩感觉。对于训练色彩感觉和把握大的色彩关系来讲，小色稿练习是一种简单快捷的途径。

3. 单个物体的练习：初学色彩时，进行单个物体描绘也是十分必要的。一方面，它可以把事情简单化，抛去其他因素，去充分地描绘个体，增加自信；另一方面，对认识色彩、塑造物体的体积感也很有帮助。

七、色彩写生的步骤

面对一组静物或风景、人物等，在动笔之前，先要认真审视对象，素描上的黑白灰，色彩上的冷暖，以及空间层次等等，都是作画前首先要考虑的。找出画面的整体关系，画面的主次、强弱、深浅、冷暖等。

1. 起稿：起稿要注意主次分明，左右匀称，大小适宜，紧松有序。可用铅笔或直接用水粉淡

棕或淡蓝起稿。起好稿后，马上把物体大的素描明暗关系用单色水粉薄薄地画出，特别是明暗交界所体现出的体与面的结构、画面的空间层次。这样做是为了下一步更好地把握色彩区域，为上色作准备。

2. 铺大体颜色：上大体色要根据对象总的色彩基调，从主体物、背景、台面三者的色彩关系出发，比较物体的受光面和背光面的冷暖变化。可以从背景开始画，继而画前景的台面，再画主体物。主体物可以从明暗交界入手，向暗面和亮面寥寥画出几块色彩，定出物体受光面的光源色和背光面的环境色，以及中间部分的固有色。这一步上色要上得快，上得准，如果发现色彩不准，应该马上调整（但必须画得薄，颜料薄才易于修改和在深入时覆盖）。要把白的纸张全部铺上色彩，这样方能对整体的色彩关系、空间层次、黑白灰的素描关系进行比较。

3. 深入刻画：大体色铺好后，就从主要物体着手开始塑造，在这一步，要正确处理物体的冷暖关系和周围环境色的影响，以及素描上的黑白灰层次。塑造用笔要根据物体的造型结构去表现。深入的过程就是完善形与色及其与画面的整体关系，要把物体的具体细节画出。一幅画丰富不丰富，主要是看中间色层画得充分不充分；若在深入刻画细节的过程中失去整体大关系，画面就琐碎、松散，主次不分。所以，既要做到把细节深入刻画到位，又要做到不失整体。

4. 调整完成：一幅作品从开始作画到最后完成，整个过程应该是从整体出发，由局部入手，深入刻画，再到整体调整。这个阶段的画面已完成到十之八九，所要做的就是针对画面某些局部进行调整，反复比较主次虚实是否到位，局部是否服从整体，前、中、后景的空间是否拉开，色彩的强弱是否适当等，直至完成。

八、色彩写生技法的运用

1. 物体的塑造：一幅优秀的色彩写生，画面中的各类物体的形色关系通常是以富有表现力的用笔来塑造的。如何用笔去表现对象，对画面所产生的最终效果和感染力都具有非常直接的影响。用笔的手法和风格很多，如用点彩的手法、用块面摆的手法、用水色淋漓的渲染手法、用干笔堆的手法、用刮刀的手法等等。无论用哪种手法，用笔进行表现时都要有塑造的意识。用笔应是作者在写生过程中对物体进行观察和比较，且不断思考和认识的过程，也是一个不断修正和复加的过程。具体的用笔、笔触的摆放通常是结合物体的形体结构的转折关系来表现的。同时，还要考虑不同物体的浓淡和质感差别等因素。暗部和投影的结合处可以湿画，以达到柔和的过渡效果；物体的转折处则应色彩饱满、结实、“见笔”，笔触的方向感要强，以增强体积感。表现亮面及高光时，用笔要有力、干脆，色彩可以适当厚一些。下笔要准、快、果断，以增加表现力。

表现物体时，要注意其两侧的边缘部分的虚实变化，既要画得结实，又要使它转得过去。一般亮部的边缘实一些，暗部的边缘虚一些。物体边缘的衔接关系有时要耐心地反复画几次，使它与背景色彩能有机地联系起来。

2. 质感的表现：物品因质地不同、对光线的吸收与反射不同而形成各自的固有色，也会因光源色与环境色的影响而形成独特的色彩关系。仔细分析各类物体的特性，寻找它们的共性和特性，就可以很好地表现出它们的质感。

金银铜等金属器皿，明暗对比强烈，有较强的高光和反光，暗部易受周围环境的影响，色彩变化复杂。画这类物体时，要能表现出明暗面的突然转折，形体结构与色彩转变的地方要用色彩交待清楚。其反光部分受环境色的影响明显，暗部反光的色相、明度、纯度要画准。

陶类器皿表面没有光泽，暗部反光也弱。瓷器反光强，暗部受环境色影响明显，写生时要弱化处理，不可过分强调。

画水果蔬菜类时要抓住其造型特征，区别它们的个体特征的细微差别。从色彩上表现这类物品时，要注意它们的色相区别。相同的水果、蔬菜，由于表面纹理不同，形成的色彩纯度也不会相同。水果、蔬菜色彩鲜明，造型生动，用色应相对纯净一些，暗部要画得透明，笔触与形状要完美结合，这样才能画出它们的柔嫩与鲜活。

3. 空间的表现：空间感的强弱直接影响到画面的整体效果。要使画面有空间感，首先要掌握透视原理，看画面前后、左右、上下的透视穿插关系是否已拉开。还要注意画面明暗关系是否混乱，明暗关系拉不开，就没有空间感。虚实和纯度对比对空间感的表现十分重要，一般前面的物体虚实对比强烈，纯度较高。

4. 色调的把握：色调是指在一组静物或风景中的物体色彩所构成的总的色彩倾向。色调倾向取决于衬布和主要静物的色彩倾向及各色彩的比例。如果衬布与主要静物的色彩属同类色系的范围，那么它们就基本决定了这组静物的色调倾向，占据画面主要位置的大面积的衬布颜色就构成了该画面的主要色调。静物的摆布与组织，通常是在以大面积的具有某一色彩倾向的衬布或物体占据主控位置的基础上，配以具有其他色彩的一些小面积的衬布，以此与物体产生对比关系，从而活跃画面。

从明度上来分，有亮色调（或称高调）、暗色调；从色性上来分，有冷色调、暖色调和中性色调；从色相上来分，有褐调子、紫调子、黄灰调子等。

5. 画面的修改：一幅写生作品的作画过程本身就是一个不断深入、不断修改，使每个物体的色彩表现逐步精确的过程。当修改某一局部时，需要同时对其附近的邻近色作一些相应的改动，使之与修改过的色彩部分相协调。局部修改时，如果没有注意和周围色彩的联系，修改的部分和周围衔接不上，容易造成局部色彩的孤立或不和谐。

用过于稀薄的色彩去覆盖需要修改的色彩，不仅不能遮盖底色，反而会把底色带起，干燥后该局部的色彩会呈现脏、灰暗的感觉。所以，水粉画的作画程序应由薄到厚，逐步覆盖。

6. 厚画法与薄画法：厚画法用笔蘸色饱满，掺水较少，表现物象时下笔肯定有力，笔触方向感明确。它非常适合表现形体转折明确、结实厚重的物体，这种手法可造成轻松、活泼、丰富、生动的色彩效果。薄画法一般是大面积的铺色，水色淋漓，然后一层层加上去。采用薄画法时，用色及用水量都要充足，一气铺好大的画面关系。运笔作画要快而果断，不然会产生很多水渍。薄画法往往适合表现柔软的衬布、玻璃倒影、瓷瓶、花卉或水果等，它有助于表现出物体的光泽及微妙的色彩变化。

选择何种手法去表现对象，一方面由物体的种类而定，另一方面也是由个人的作画习惯及偏爱决定的。用厚画法和薄画法都可以画各类物体，亦可将厚画法与薄画法加以综合运用。一般而言，